

东吴名家·谭旭东

中国高校创意写作教材的编写理念 与编写体系研究

谭旭东 王 雅

摘要：中国创意写作已经从引进阶段进入稳步推进阶段，随着“中文创意写作”二级学科的确立，创意写作势必会进一步引发中文系本科教育、研究生教育的变革，原有的中文系本科教育中以语言学教育、文学史教育等为主的课程体系也将面临大的调整，这些变化都对创意写作教材的编写和中国特色创意写作教材体系的建设提出了新的要求。本文从国内已出版的自主编写的创意写作教材入手，围绕其“编写理念是什么”“编写存在哪些问题”以及未来“如何进行教材体系化建设”三个问题进行探究；发现当前中国高校创意写作教材大都围绕着创意写作学科本位、产学研一体化、创意写作实训体系建设这三种理念进行编写，存在着教材内容宽泛且不成体系、实践性不足、实用性不足等问题。未来在体系化建设上应注意建设中国特色的创意写作教材体系，平衡教材中的理论体系和实训方法，同时注意教学法、创意写作方法论研究，提升教材的实用性和可操作性。

关键词：高校创意写作教材；编写理念；编写体系

2009年，创意写作开始在中国高校设置课程并开始招生，复旦大学、上海大学等高校先后自主试点，开展创意写作专硕、学硕及博士人才培养。与此同时，中国创意写作教材的建设也伴随着创意写作学科的建设不断向前推进。中国创意写作教材的编写出版历程虽短，却大致经过了两个阶段。一是创意写作教材和理论引进阶段，国内大量翻译出版国外教材，如中国人民大学出版社出版的“创意写作书系”等。这一时期，国内对于创意写作的研究尚且不足，还处于学习国外创意写作学科理论、实践经验的阶段，

大量翻译教材的及时引进有利于国内学者了解英语国家创意写作的发展态势，并进一步研究国外创意写作的实践规律、教育教学规律等。二是创意写作教育和学科建设稳步推进阶段。这一时期，本土自主编写的创意写作教材陆续出版，创意写作的学科发展逐渐形成共识，学科理论日臻完善，从事创意写作研究和教学的学者，如葛红兵、许道军等纷纷结合教育教学实践编写教材，掀起了一股本土高校创意写作教材的编写热潮。

纵观已出版的创意写作教材，有影响的大

致可分为两类:第一类是以上海大学创意写作为中心向外辐射的学者群编写的教材,即“大学创意写作丛书系列”,这些教材都围绕着上海大学创意写作团队的学科理论研究成果、基于创意写作本体论展开,注重创意写作教育教学规律和创意写作教学法,将创意写作学科理论结合自身的教学经验进行教材编写。此外,每一本系列教材的侧重点各有不同,比如总领性地介绍创意写作学科本体论、实践论、方法论的《创意写作教程》(葛红兵、许道军),注重创意思维训练的《创意思维与写作》(陈晓辉),注重阅读型教材建设的《大学创意写作》(冯汝常),注重创意写作实训的《大学创意写作》(许峰、王雷雷)等。第二类是地方高校自主进行创意写作学科建设而编写的教材。无疑,创意写作学科自诞生以来其学科处于初创阶段,理论有待完善,对于创意写作的学科内涵等基本问题,学者们莫衷一是,这类教材便反映了这一现状。其对创意写作的理解和定义与上一类教材相区别,例如《创意写作》(丁伯慧)将创意写作教学中心目标设置为“培养普通大学生的写作能力”^①,《创意写作·叙事与评论》(陈邑华、郑榕玉)将创意写作学科理解为:文学专业应用型转型的一个方向、写作课程改革的有效路径、文化创意产业的驱动器等。^②这些教材对创意写作的理解与第一类又有联系,比如注重表达能力、写作能力的养成,强调写作实践等。需要特别指出的是,这类教材大多只适用于本校且普及程度不高,但一定程度上又拓展了创意写作的实践版图,为探究创意写作教育教学法提供了一定的借鉴意义。

总体来看,这些教材均是对中国创意写作学科发展的有益探索,为建设适合中国国情和创意写作学科特点的教材提供经验,有利于中国本土创意写作教材体系的完善和学科的进一步发展。2024年1月,“中文创意写作”纳入中国语言文学一级学科下的二级学科,中文系各阶段的课程体系也将发生相应的改变,建设中国特色的创意写作教材体系迫在眉睫。然而,中国本土的创意写作教材应本着什么理念编写,如何体现创意写作的学科特点,并与创意写作课程体系相配合等,都是亟待解决的问题。就国

内目前已出版的自主编写教材而言,这类教材对上述问题是怎么体现的,有何不足之处,以及未来的教材编写应从中吸取哪些经验等,都是它们能给当下教材编写带来的启示。

本文以《创意写作教程》(葛红兵、许道军)、《创意思维与写作》(陈晓辉)、《大学创意写作》(许峰、王雷雷)三部相对成熟的教材为主要案例,辅以2009年至今中国其他高校自编的创意写作教材,探究中国高校自编的创意写作教材的编写理念和编写体系,以期对未来创意写作教材的编写提供建设性意见。

一、中国高校创意写作教材的编写理念分析

自创意写作引进以来,我国高校创意写作教材建设便在悄然酝酿,近年来创意写作学科发展势头渐盛,关于创意写作的教材编写也在如火如荼地进行着。不同的编者皆根据自身对创意写作学科的研究及教育教学实践展开教材建设探索,并着意与市面上已出版的教材相区别。因而,从整体来看,创意写作教材编写呈现多元局面。然而,仔细对比便能发现,虽然这些教材的体系、结构等表象有所不同,但其内在编写理念仍有共同之处,例如创意写作学科本位理念、产学研一体化理念、创意写作实训体系建设理念等。这些都确证创意写作学科在中国发展了十余年形成的学界共识,反映了创意写作学科区别于传统写作,拥有其自身独立性、合法性和完整性。下面将以本文所选取的三本教材为例对这些教材所共有的编写理念进行分析。

(一)创意写作学科本位理念

19世纪70年代,美国文学教育注重古希腊罗马文学等经典文学教育,认为当代人难以创作出经典文学作品,由于忽视当代文学教育,引起了文学教育向语文学的转向,导致文学变成语言学与修辞学的附庸,文学写作教学相应

① 丁伯慧、李孟:《创意写作》,第7页,北京:高等教育出版社,2016。

② 陈邑华、郑榕玉:《创意写作:叙事与评论》,第2-3页,厦门:厦门大学出版社,2019。

地变成语法、修辞训练的阵地。此后,随着20世纪初美国“进步教育运动”的开展,创意写作在高校逐渐兴起,呼吁文学教育向文学本身回归,鼓励学生进行创意表达。回望中国的中文系教育,与美国的文学教育有很多相似点,高校中文学科的教育长期以来注重文学史、文学理论、语言学教育,忽视写作教学。在此背景下,自2009年起,复旦大学、上海大学等高校陆续从国外引进创意写作学科,在各大高校自主试点教学,经过十余年的发展,创意写作专业逐渐形成了与传统文学教育相区别的学科特点,创意写作学科理论与学科建构日臻完善。

对于创意写作与创意写作学科的定义,葛红兵认为:“‘创意写作’是以文学创作为形式,以作品为载体的创造性活动,它是文化创意产业链最重要、最基础的工作环节。创意写作学科是研究创意写作本身的活动规律、创意写作教育教学规律、创意产业管理和运作规律的学科,为‘创意写作’提供基础理论支持,为文化创意产业提供专业创意人才的科学。”^①由此可见,创意写作学科融理论性与实践性为一体:理论上,创意写作学科要研究创意写作活动本身、创意写作教育教学、创意产业管理与运作方面的规律,这就要求在基础理论建构上,要回答“创意为什么可培养”“写作为什么可教”“创意写作怎么教”等地基性问题;实践上,创意写作要开展创意写作实践、创意写作教育教学实践和创意写作产业化实践,将理论与实践结合起来。

然而,相较于英语国家一个世纪的学科发展,中国的创意写作学科仍在探索阶段,创意写作学科的理论研究与具体实践尚未完全衔接。只有经过教学实践和创意写作实践的检验,创意写作的学科、教育教学理论才能是科学的、合理的,创意写作学科才能不断向前发展。而教学实践与创意写作实践的展开离不开教材,因此,一部教材如何将创意写作学科特点与写作教学相联系,又与传统写作教材相区别,便成了研究者与教材编写者特别留心之处,不同的编者对这一问题又有不同的回应。通过对现已出版的教材的综合分析,不难发现,已出版的教材大都紧紧围绕创意写作学科视野和学科基础理

论,强调“人人能创造”“人人能写作”^②;“创意可以激发,写作可以教学”^③;注重对写作者的“潜能激发与自我发掘”“沟通交往与创意实现”“类型规约与个体独创”^④三个方面的培养;在创意写作学科方法如工坊方法、过程教学法等的指引下进行教材编写。

2017年6月,葛红兵、许道军编写的《创意写作教程》由高等教育出版社出版,并于2023年1月推出第2版,这部教材至2024年8月已加印20次,是中国目前影响力最大的创意写作教材。编者紧紧围绕创意写作学科本位,就创意写作内涵、创意写作发生发展史以及创意写作学科体系进行了系统介绍,总述了创意写作基础理论、创意思维激发方式以及创意写作原理与技巧,回应了“作家为何可以被培养”“创意与写作为何可以被教学”“作家如何培养”“写作如何教学”“创意与潜能如何激发”等问题,奠定了创意写作的学科基础。此外,编者在上编“开始写吧”部分设置了“突破障碍与寻求成长”“潜能激发”“从成规上路”等章节,重新定义“创意”与“写作”,激活创作者的内在动力,鼓励他们向内发掘,寻找自我,并进行写作技能分解训练;在下编“成为作家”部分设置“故事创意”“小说写作与影视改编”“剧本编创”等章节进行分体写作训练,在讲述相关文体写作的同时讲述文体成规、特点以及写作要点等,并与教学过程相适应设置了“工坊训练”等,构建了一个与创意写作实践论、方法论相对应的教材体系。其中,创意的激发与培养贯穿全书。

2022年9月,许峰、王雷雷编写的《大学创意写作》由高等教育出版社出版,该教材在创意写作本体论的基础上进行分体写作训练,介绍各类文体的文类成规以及创意工具,同时注重建设以创意激发为导向的写作实训体系,建设从知识层面到写作实践、教学实践层面完备的知识体系,完成“潜能激发与自我发掘”“沟

①② 葛红兵:《创意写作学理论》,第37、9页,北京:高等教育出版社,2020。

③④ 葛红兵、许道军:《创意写作教程》(第2版),第10、11-12页,北京:高等教育出版社,2023。

通交往与创意实现”“类型规约与个体独创”^①三个方面的培养目标。

2023年11月,陈晓辉编写的《创意思维与写作》也由高等教育出版社出版,该教材独辟蹊径,在创意写作学科本位的前提下,抓住创意思维理论与创意思维激发以及训练方式展开教学。为了更好地进行创意思维训练,该教材将创意思维与传统文学创作思维过程相联系,强调创意思维在文学创作这一整体、动态过程中的作用,并将其划分为六个类型,并根据六个类型延伸出十二种思维训练方式,又将这十二种思维训练方式与文学写作实际过程相对应,从感受世界、选择材料等写作上游环节到风格确定、修改完善等写作中下游环节,都一一列举出主导的创意思维训练方法,并进行案例展示、操作指导。通过具体可操作的教学,该教材借助循序渐进的创意思维训练指导下的创意作品展示,充分发掘了写作者的潜能,证明了人人都有创意,创意是可以习得的,抽象的思维是可以训练培养的,回答了“创意思维为何可以培养”“创意思维如何培养”等问题,是创意写作学科本位下极具针对性和实践性的教材。

此外,丁伯慧、李孟编写的《创意写作》(高等教育出版社2016年版)承认“人人能创造”“人人能写作”^②以及创意写作的可教性,在书中着重培养普通人的写作能力,激发学生的写作兴趣和自身创造力,并以过程教学法为中心、以可操作性为落脚点设计了思想、想象、人物、语言、故事、谋篇六个章节版块,力求以深入浅出的语言讲授创作过程中各个阶段的规则和方法。冯汝常主编的《大学创意写作》(高等教育出版社2020年版)在创意写作学科视野下,围绕创意激发,本着创意从阅读中来、写作从阅读开始的理念,在每一小节的开头设置定向阅读和思考题激发学生的创意,并在主体内容中将写作理论、技巧与阅读材料并重,以材料分析的方式阐释写作理论和技巧,既体现了成规规约,又展示了不同作者在文学创作过程中的个人化表达。总之,这些教材都基于创意写作学科本位,在内容编写上各有侧重,是创意写作学科理论与教育教学实践相结合的重要成果。

(二)产学研一体化理念

创意写作在美国诞生之初,主要针对高校文学教育进行改革,随着学科的不断生长,对内开始走进社区,为社区居民提供写作平台;对外则走出美国、走向世界。在英国,创意写作学科建立之后便迅速与文化创意产业结合起来,纳入了创意管理、创意产业策划、新媒体等具有产业性质的内容;在澳大利亚,政府明确提出“创意国家”战略,将文化产业与创意产业结合,将创意写作学科提升到国家战略高度,打通了创意写作与创意文化产业发展之间的关系;在韩国,创意写作与影视产业融合,推动韩剧走向国门,打造“韩流”热潮……可见,随着时代的不断发展,创意写作不再仅仅局限于传统文学写作教育,它的学科外延不断拓宽,跨学科性越来越强,日益与产业发展和经济建设密切相关。

在中国,随着信息技术与网络媒介的不断发展,信息交互速度越来越快,纸媒时代的文学文本逐渐没落,网络文学逐渐兴起,导致了文学生态的变革,网络文学与新媒体写作者开始进入文学版图,与传统的主流文学似有分庭抗礼之态。而网络文学与文化产业密切相关,具有生产性,这又使高雅的、具有审美性的文学与市场、商品产生联系,转变为可被消费的文学商品。2009年国务院颁布了《文化产业振兴规划》,首次确认了发展文化产业的思路,注重文化产业化改造。这些客观变化都作用于文学教育,倒逼高校中文系进行新文科改革,创意写作便在此背景下被引入并得到迅速发展。由此可见,无论是国外经验还是国内现实环境需要,中国创意写作学科一开始便承担着助力文化产业发展和经济建设的重任,与创意产业密切相关。

基于此,中国的创意写作学科建设一开始便注重产学研一体化,并在此理念下展开学科建设,葛红兵提出,中国中文创意写作教育应该建构一个以文化产业为先导的产学研一体化的创意写作教学体系并进行实践探索,要将创

① 葛红兵、许道军:《创意写作教程》(第2版),第11-12页,北京:高等教育出版社,2023。

② 葛红兵:《创意写作学理论》,第9页,北京:高等教育出版社,2020。

意写作学科研究、教育教学与创意产业发展结合起来。^①他认为创意分为“一度创意”与“二度创意”，“一度创意是原始创意(文字态、文案态创意)，需要通过一定的转化，经过再创意过程——我们称它为二度创意，实现自己为产业态创意。”^②其中，一度创意是二度创意实现的基础，二度创意反过来促进一度创意的涌现。由此可见，创意写作的产业化重在“创意”的“转变”过程，“如何转变”这一问题变成了研究与教学的重中之重。对此，葛红兵提出了三种转化方式，“跨媒介转化”“跨时空转化”“跨业态转化”^③，通过文学影像化，传统文学现代化，文学作品跨地域改编，文学与第一、二、三产业融合等方式实现文学创意的价值最大化。

现已出版的教材均本着“产学研一体化”的编写理念，就“如何实现创意转化问题”给出不同的回答，并将创意写作教学与创意产业发展结合起来。一切的小说、影视、剧本创作都是在故事创作的基础上进行的，因而在葛红兵、许道军的《创意写作教程》中，首先单独设置了“故事创意”章节，讲述故事材质及故事写作技巧，在此基础上，又专门设置了“小说写作与影视改编”“剧本编创”等章节，将小说与影视改编、剧本编创等联系起来，试图通过文学影像化的方式实现创意的跨媒介转化。该教材还特别设置了“创意文案写作”章节，提出了一个捕获创意点子进行创意文案写作的模型，并通过广告文案写作与项目活动策划案写作两种具体的文案写作展示这一模型的操作过程，将创意生成、文案写作融入公关与传播领域中，实现创意的跨业态转化，充分发挥了文学创意的价值与功能。

许峰、王雷雷的《大学创意写作》采取了以上《创意写作教程》同样的方法，将“故事写作”单独设为章节进行教学，不同的是，《大学创意写作》在文类概述、特征和写作要点讲述之后特别设置了写作实训环节，将真实发生过的新闻事件借助故事模型改编为小说，以此为写作案例进行实操教学，加深学生对故事模型的掌握程度。在此基础上，观照创意产业，设置纪录片脚本写作环节，通过具体的实训过程展示纪录片脚本中的故事创作方式和创意转化

方式。同时，编者还特别设置了“创意策划与写作”“新媒体写作”章节进行写作实训，通过具体的案例观摩、内容策划实践等环节体现创意与文案的产业属性，在实践层面为构建产学研一体化的教材体系做出先导性探索。

陈晓辉的《创意思维与写作》则注重“一度创意”的产生环节，关注文学创意生成背后所体现的创意思维方式，例如在“排列组合法：表达结构的选择”这一章节中，编者通过分析《红楼梦》与《檀香刑》等经典文学作品在创作过程中使用排列组合法进行表达结构选择的案例，为下一步具体学习排列组合法的操作程序和实训案例做准备。同时，从“二度创意”也即产业化的创意出发，大量分析网络文学、广告文案等现有文化产品实例中所体现的创意思维方法，并就此展开系统的创意思维训练，充分将产学研一体化理念贯彻到教材编写中。如在“逆向思考法：写作观念的形成”章节中，通过分析改编成影视剧的网络小说《庆余年》和游戏广告文案分析逆向思考法在写作观念形成阶段的过程和作用，为学习者提供关于逆向思考法具体的、感性的认知，在此基础上展开逆向思考法的具体操作步骤的实训案例，实现创意写作产业效益最大化。

此外，冯汝常主编的《大学创意写作》对影视剧剧本、互联网文案、动画剧本等与文化产业相关的文案案例进行写作教学。罗晓静、张玉敏编写的《创意写作课》(华中科技大学出版社2022年版)讲述儿童绘本、影视创作、图书出版等创意产业领域的产业规律和创意写作技巧。这些均是创意写作教材在构建产学研一体化的创意写作教材体系方面所做的探索。

(三) 创意写作实训体系建设理念

作为一种写作活动，“创意写作是指以写作为样式、以作品为最终成果的一切创造性活动”^④，其中，创意是基础，实践是落脚点，离开了实践，再好的创意也无法变成现实，只会成为

①②③ 葛红兵：《创意写作学理论》，第39、105-106、109页，北京：高等教育出版社，2020。

④ 葛红兵、许道军：《创意写作教程》(第2版)，第2页，北京：高等教育出版社，2023。

空想。只有写作实践展开的那一刻,创意才能发生转化,对世界产生影响。作为一个学科,“创意写作是一个包括工坊、驻校作家制度、课程、学位、写作系统在内的完整教育教学体系,具有130多年的实践历史”^①,可见,创意写作作为一种教学活动,依然具备实践品格。自创意写作学科诞生以来,关于创意写作实践怎么展开、怎样教学、创意思维怎么激发等问题一直被讨论,欧美高校探究出了一条融作家驻校、工坊教学、过程教学为一体的教学模式。

在中国,创意写作引进之后,各大高校模仿国外高校,通过引进驻校作家、作家教写作等方式进行教学实践,却并未产生显著的影响。鉴于创意写作的实践性,实践又具有具体性,完全简单地模仿国外的作家教写作的教学模式在中国是行不通的,应根据中国国情以及教育教学现状、学生素质等情况综合确定中国特色的创意写作教学法以及创意写作实践方法。

创意写作实训便是创意写作教学法和创意写作方法论研究的重要成果。从教学角度来讲,创意写作实训要求教师担任陪伴者、引导者的角色,设计创意思维激发工具、写作技巧练习方法以及创意教学活动等。从学生角度来讲,创意写作实训横向上包括创意思维激发、基本表达能力养成、多维度写作实践等过程,纵向上则需要引导学生长时间进行写作实践,积累写作经验,从而发现自我,表达自我,养成创意。而好的实训型教材应该遵循学生的学习规律,设计循序渐进的教学内容,同时安排与之相协调的教学方法与活动,为教师的具体教学提供帮助。

许峰、王雷雷的《大学创意写作教程》是创意写作实训型教材的典范。首先,每一章节都精心设计写作实训模块,通过一个个具体的教学案例展示创意写作教学的过程,提醒教师以什么形式、什么方法、什么流程展开教学。例如在“诗歌写作”这一章节中,在写作实训部分一开头便明确了实训的教学目的是学会诗性表达,教师应根据学生的写作水平通过仿写、扩写、续作、文体转换等方式进行有针对性的重复写作训练,同时根据学生创作需求进行相应的创意激发训练。其次,教材根据学生的写作实践规律,一方面在整体章节设计上安排了从段落篇

章写作到文体写作再到创意产业、创意实用类文体写作的不断进阶的训练,每一阶都是上一阶的提升,下一阶的基础,创意贯穿于每一阶之中。教材通过诗歌写作训练、散文写作训练、故事写作训练锻炼学生对单一文本的写作能力,如诗性语言理解与创作能力、利用故事模型进行故事写作的能力等;接着在此基础上通过戏剧写作、非虚构写作进行进阶训练,锻炼学生的文体写作能力,如叙事能力、人物塑造能力等;最后在这两方面的基础上进行辩论文本、纪录片脚本、创意策划、新媒体文本等创意文本写作,锻炼学生从文学语言到创意产业语言的转换能力,如纪录片中的人物创意塑造、广告中的创意文案等。另一方面,教材注重过程教学法,对学生文本生成的全过程都予以陪伴,并对每一阶段中学生容易出现的问题进行指导,用具体的实训过程消解学生心中的创意神秘论、写作神秘论,引导学生发现自己的声音,进行创意表达。例如在散文写作实训中,编者选取童年故乡、节庆美食等喜闻乐见的话题,让每位学生都有话可讲,克服“写什么”这一难关,接着以“追问法”克服“怎么写”这一问题,最后对学生作品进行点评,提炼文本创意内核。这些实训过程均是对写作祛魅、创意养成的有力途径。

陈晓辉编写的《创意思维与写作》则致力于构建创意思维实训体系。该教材并未明确设置教学案例、教学目标、教学步骤等具体内容,而是站在教师角度,在具体章节中安排“案例分析—操作要点—写作指导”的大框架为教师的教学开展提供思路;在学生端,引导学习者通过领悟案例、学习操作方法和具体操作步骤展开实训。如在“头脑风暴法:基于感受的灵感激发”这一章节中,先是介绍了斯蒂芬·埃德温·金和翁贝托·埃科等作家应用头脑风暴法来激发创作的例证,说明头脑风暴生成灵感的过程;接着在第二节介绍了头脑风暴法的一般程序和具体操作步骤;最后讲述头脑风暴法在编写组创作小说过程中的实际应用过程以及注意事项。教材通过这三部分站在教学角度的讲述,引

^① 葛红兵、许道军:《创意写作教程》(第2版),第3页,北京:高等教育出版社,2023。

导学生进行了与头脑风暴法相关的案例学习、操作方法和实操案例学习,构建了一个可操作的头脑风暴法教学和训练体系。此外,该教材的核心特点在于编写组根据书中的创意思维训练方法创作了一部小说,并将创作过程进行了细致的拆分,分解为感受世界、选材、架构故事、设定人物、植入观念、确定结构、叙事方式、文学修辞、整体风格、修改完善十个步骤,每一个步骤配合相应的创意思维训练方法进行实操教学,将写作教学和创意思维训练落实贯穿到写作的上中下游全过程当中,学生在完成整本书所设置的创意思维训练的同时也完成了一部文学作品的创作。无疑,这是一部创意写作教学实践与创意思维训练、写作实践融为一体的高质量创意写作教材。

此外,田忠辉、李淑霞主编的《创意写作实训教程》(湖南师范大学出版社2017年版)通过大量的作品分析引导学生进行创意写作分解训练,介绍分格作文法,展开“五感与七情”训练章节;同时教材中大量罗列学生的习作作品与教师点评。上述这些教材都注重创意写作训练,着力构建中国特色的创意写作实训体系,是创意写作教学法和创意写作方法论与具体教学实践、创意写作实践相结合的产物。

以上只是根据国内现已出版的高校创意写作教材所体现的编写理念进行综合对比之后进行的一些分析。正如上述重点分析的三部教材那样,不同编者对于同一编写理念的体现方式各有不同,与此同时也完善着同一编写理念的不同侧面,丰富着编写理念融入教材的实践成果,为即将编写的创意写作教材提供样本范式。相信随着创意写作学科的不断演进,创意写作学科内涵将不断地衍生发展,中国高校创意写作教材的编写理念也将不断地更新变革并更加多元,创意写作教材的整体面貌也将更加丰富,教材体系建设也将取得极大发展。

二、中国高校创意写作教材编写存在的问题

虽然当前国内的高校创意写作教材编写呈如火如荼之势,从事创意写作的学者都在试图

为学科发展和中国创意写作教材体系建设贡献力量,教材编写理念也逐渐与创意写作学科内涵靠近,但是通过对比分析目前已经出版的创意写作教材,不难发现,这可喜之势的背后也隐藏着创意写作教材编写的一些潜在问题,例如教材内容宽泛,教材与教材之间不成体系,过度阐释文体知识和文类成规,理论性强于实践性,教材实用性、可操作性有待提升等。然而,任何事物的发展都不是一帆风顺的,中国创意写作作为一个新鲜事物发展到今天也是一个迂回式前进的过程,同理,中国高校创意写作教材建设也是如此。只有正视发展过程中的矛盾和问题,不断地自我否定,才能取得进步,向前发展。因而,这里就中国目前已出版的高校创意写作教材所呈现的问题进行着重分析,以期对未来的创意写作教材建设提供帮助。

(一)内容宽泛且不成体系

创意写作具有跨学科性、兼容性和广泛的实用性。并且,“创意”作为人的本体性、特殊性的体现,作为社会生活、职场生活的必备素养,创意养成、创意写作实践相应地成为每一个人的必修课。另外,创意写作自引进中国以来,有十几年没有学科地位,而是挂靠在戏剧影视、现当代文学或新闻传播等二级学科下,处于边缘位置,生长环境极其狭隘。在这双重背景的影响下,当下已出版的创意写作教材的受众群体便指向汉语言文学专业的全体学生以及其他各专业的学生,编写者一方面试图扩大创意写作的普及度和影响力,一方面试图为创意写作学科培养储备人才。因而,这一时期的教材大都是通识性教材,强调知识的基础性、普适性以及运用的广泛性。正如许道军在《创意写作教程》(第2版)前言中所说,“我们希望它是一个母体,将来在条件成熟的时候,分蘖出更多的教材”^①,他与葛红兵在教材中将学科发展史、学科理论、方法论、实践论融合在一起,力图构建一套兼容并包的基础性、通识性教材。

更为重要的是,在此背景影响下,已出版的自主编写的创意写作教材与教材之间是相互独

^① 葛红兵、许道军:《创意写作教程》(第2版),第II页,北京:高等教育出版社,2023。

立的存在,大部分编者都在编写基础性、普适性的教材,都在试图构建一本涵盖创意写作思维激发、文学类文本写作、产业类文本写作等各方面内容的体系庞大的基础性教材。例如《大学创意写作》(许峰、王雷雷)一书中既涵盖了诗歌写作、散文写作等欣赏类文本写作,又涵盖了辩论文本写作、纪录片脚本写作等工具类文本写作;在每一章节中又零星介绍了创意激发的方式方法等。由此可见该教材的知识体系范围之广,内容之庞杂,体现了教材编写组在创意写作基础性教材建设以及创意写作教材体系建设上的野心。

然而,现在作为一个独立学科,创意写作必然不可能只有一门课程、一本教材,它势必会衍生发展出一套属于自己的课程体系和教材体系,单本教材也不可能对创意写作学科各方面知识做出细致入微的阐释和教学,面面俱到只会导致教材泛泛而论,只有从宏观角度构建一套系列化、阶梯式的教材体系,才能全面把握创意写作教育教学的特点。虽然“大学创意写作丛书”系列已在试图构建一套创意写作教材体系,但这个系列里的教材如《创意写作教程》(第2版)、《大学创意写作》(冯汝常)、《大学创意写作》(许峰、王雷雷)等教材的章节设置、教材内容等又有所交叉。显然,编者也注意到了这一问题。面对相同的版块,三本教材在编写过程中各有侧重,或注重实训,或注重阅读型写作。但是从教材与教材间的关系来看,这三本教材之间只能互为补充,并未构成递进式、阶梯式的关系。

2024年1月,“中文创意写作”二级学科正式设立,这意味着创意写作得到社会各界的广泛承认,创意写作不再在夹缝中生长,正式成为教育部承认的学科。这一变化势必将引起中文系本科教育、硕士研究生教育乃至博士研究生教育的变革。正如谭旭东所言:“无论从中文系本科教育、硕士研究生教育乃至博士研究生教育的变革。正如谭旭东所言:“无论从中文系本科教育或研究生培养层面,还是从中文本科专业课程或大学文学教育通识课程层面,抑或是从整个的大中小一体化的中文教育体系层面,创意写作学科的确立及教育内涵的汇入均将产生巨大的能量。”^①仔细观察汉语言文学专业本科课表,已有研究者发现其中有大量文学史、文学理

论、语言学、文献学等课程,皆是为文艺学、文学研究、语言学等二级学科做基础准备而设计的,而原有的基础写作、应用写作则只是流程性课程,无论教师还是学生,对其重视程度都不高。随着“中文创意写作”学科的建立,高校的课程体系将会进一步调整,本科写作课程可能将会与创意写作课程合并,而创意写作学科的课程体系也将建立,创意写作硕士、博士研究生的课程也会改变。课程体系的变革将相应地带来教材体系的变革,现有的通识性教材、相互之间独立存在的教材将难以再继续满足创意写作学科扩张的需要。

(二)实践性不足

区别于传统文学研究,创意写作具有实践属性,换言之,创意写作的最大特点在于它的实践性,离开了写作实践,创意写作活动便无所依附。因而创意写作教学需要展开大量的分体写作实践,创意写作教材编写也应该相应地体现这一特点,关注写作训练模块的内容。纵观现已出版的教材,可以清晰地看见,多数教材虽在前言或导论部分承认创意写作的实践性,但落实到具体的教材编写实践中又陷入文体理论阐释的陈规当中。例如陈邑华、郑榕玉编著的《创意写作:叙事与评论》选取了散文写作、小说写作、网络新媒体叙事、网络评论、论文写作五个版块着重培养学生的叙事与评论能力,但整本书尤其是“网络新媒体叙事”与“网络评论”章节大段进行理论分析和文体分析,例如“网络新媒体叙事”章节分为“网络新媒介时代的叙事文本形态”“作家身份想象:作为粉丝圈书记者及其创作的可能性”“盗墓小说:在论坛与网络文学车间里面的创作”^②三个部分,都就当下网络新媒介时代的文本形态与文本特色、读者与作者的关系、作者创作环境等问题展开论述,并未站在写作教学端进行创作教学,而是从学理角度阐释网络新媒体叙事,忽视了实践性的写作教学。

① 谭旭东:《“中文创意写作”学科确立与高校中文教育变革》,《写作》2024年第2期。

② 陈邑华、郑榕玉:《创意写作:叙事与评论》,第148、154、159页,厦门:厦门大学出版社,2019。

诚然,任何文学作品都是对文学语料的加工与重组,我们需要学习前人对语料的组织方式、组织规律及其组织成果才能创新语料重组方式;并且,产生创造的过程和必然产生创造的机制具有共性化特点^①,因而,创意写作离不开传统写作理论,但是传统写作也需要创意写作这一形式实现其现代化转化。换言之,创意写作是传统文学的再生长,它需要汲取传统文学的营养,在纠正文学教育过度阐释化的道路上找到一条适应市场需求、适应当代社会的现代文科发展之路。因而,创意写作教材编写也应找到传统文学写作教材编写与创意写作教材编写的平衡点,在关注理论的同时也关注具体的写作实践。

(三) 实用性不足

创意写作具有极强的生产性,作品是实现创意的形式,离开了作品,创意写作活动便失去了它的实现载体。在这里,我们回到学科的培养目标,即培养创造性的人,培养具有实践品格、能自我创造、自我实现的人,这意味着创意写作教学不能仅仅停留在实践层面,更要注重实践的效果,要关注实际运用层面创意写作能不能行,能不能真正做到创意的养成与写作能力的提升,能不能产出好的文本。可以看见,已出版的一些教材注意到了重理论轻实践的弊端,开始在实训体系建设的理念下编写实训型教材,但是由于教材中提供的教学案例、写作案例都是各高校的自主实践成果,因此,实训过程的普适性、科学性、有效性难以得到保证。更值得注意的是,一些实训模块设计的实用性、适用性并不高。例如《大学创意写作》是一本注重展现教学过程的教材,讲求实训,但是有的章节提供的实训过程的有效性有待提高,如编者在“辩论文本写作”这一章节的写作实训中,通过展示2016年国际华语辩论赛邀请赛中香港大学与中国人民大学的对阵、分析辩论文本来进行辩论文本写作的实训教学,这里的设计并未就具体的辩论文本写作规律和写作要素、步骤展开教学,而是转变成了单纯的阅读鉴赏。这种以阅读鉴赏为导向的内容,并不符合创意写作方法论,无法直接培养学生的写作能力。

总之,目前中国高校创意写作教材建设仍

处于雏形阶段,虽然脱离了完全照搬英美高校教材的模式,初步实现了中国化创生,但无论是从教材整体的体系化建设还是从单本教材的内容、体系建设上来看,仍存在很多问题,未来中国高校的创意写作教材建设和教材体系建设必须打破这个瓶颈,走上自主独立的体系构建之路。

三、中国高校创意写作教材体系化建设的思考

随着创意写作学科体系的不断完善,与之相适应的创意写作课程体系也将不断优化完善,进而中国高校创意写作教材体系建设也成为学科发展的应有之义。近年来,本土自主编写的高校创意写作教材陆续出版,不同编者在教材内容、教材体系的选择上也有所区分,但正如前文所分析,现有教材无论是在教材与教材之间的整体布局上,还是在单本教材自身的体系建设上都存在着种种不足。下面将根据前文所发现的不足之处提出一些建设性思考并进行相应阐释。

(一) 建设中国创意写作教材体系

创意写作在中国发展时间毕竟尚短,专业课程和教材都不够完善,已有教材对于创意写作学科内涵的体现深度、体现广度均待加强。加之“中文创意写作”获批成为二级学科,更对进一步完善创意写作学科体系、课程体系、教材体系提出了新的要求。因而创意写作教材体系建设应从三方面展开。

首先,编写面向高校本科生的通识类创意写作教材。创意写作是一种创意实践,并且,创意实践是人的本体性实践^②,是人之为人的特性之一,因此创意写作课程必须面向每个人。此外,21世纪是一个创意的时代,创意能力成为衡量一个人综合素质的重要因子,且写作表达能力成为高校人才培养的重要指向。因而,无论是学科内在要求还是外在环境要求,创意写作课程和教学必须面向高校本科生。目前高校对于非文学专业的本科生一般只开设“大学语

^{①②} 葛红兵:《创意写作学理论》,第7、50页,北京:高等教育出版社,2020。

文”课程,清华大学则开设了“写作与沟通”通识课,应该给本科生开设“创意写作”通识课,重视学生的文学素养、写作素养的提升。编写普适性、基础性的创意写作教材是创意时代大学生基本素养培育之需。

其次,编写面向中文专业学生的创意写作专业教材。相较于其他专业的学生,中文系学生具有更高的文学素养,并且未来可能进行研究生阶段的学习,因此,对于这类学生群体,创意写作教学应该因材施教,教材知识体系和知识内容应比通识性教材高一个层次,增强教学训练的难度,培养具有人文素养和人文精神的创意写作者。

最后,编写面向创意写作专业学生(包括研究生)的创意写作教材。这里的教材编写需要对标创意写作学科培养方案的要求,以培养具有创意思维和高级写作能力的创意师、能从事创意文化产业设计的人才以及传统作家为指向,建设包括创意写作学科史、创意写作基础理论、创意思维激发、分体写作训练等内容的系列性、体系性、层次性的教材体系。仔细观察国内现已出版的自主编写的创意写作教材,就个体来看,单本教材的编写体系是编者编写理念的具体表现,各章节、各小节的组成无不渗透着编者的编写理念与思想,每一本教材的编写理念与编写体系互为表里,共同展现编者的匠心。综合中国目前出版的所有高校创意写作教材来看,这些教材的编写理念共同展现出创意写作学科的一些教材建设期待,如实训型教材建设、阅读型教材建设等;而教材间的编写体系互为补充,构成从写作上游—中游—下游的综合完整的教材,例如《创意写作教程》(葛红兵、许道军)中注重写作上游思维激发的“突破障碍与寻求成长”“潜能激发”,《创意写作》(丁伯慧)中针对写作上游阶段展开的“思想”“想象”章节等;与此同时每一本教材又都针对写作中下游进行分体写作教学,如《创意写作教程》《大学创意写作》(许峰、王雷雷)《大学创意写作》(冯汝常)中都有针对小说写作、故事写作展开的教学,然而三本教材的处理方式各有不同,《创意写作教程》注重成规讲述,许峰、王雷雷的教材注重故事写作实训,冯汝常的教材注重

通过阅读素材案例讲解小说写作。可见,若将已出版的所有教材的章节设置打散并就同一问题的讲解重新进行排列组合,再按“写作上游—中游—下游”的系列重新编写并进行修改、扩充、完善,便能初步构建中国高校创意写作教材体系。

(二)平衡教材中的理论体系与实训方法

英语国家的创意写作学科自诞生以来长期重实践轻理论,造成了创意写作发展多年但自身的学科视域尚未完全厘清的情况,学科的很多内部理论问题仍在热烈讨论。为避免这一情况,中国创意写作自引进以来便将研究与实践并重,建立了以上海大学为中心的学术研究体系和以复旦大学为中心的专硕学生培养体系。与此相适应,中国创意写作教材也应该打破传统的文学写作教材话语体系,建构一套创意本位的理论与实践相结合的教材体系。在教材模块的设计上,平衡理论与实践两部分的内容;在教材的内容安排上,让理论内容与实训内容互相结合、互为补充,以教材中展现的理论成果指导实训。值得一提的是,陈晓辉编写的《创意思维与写作》是国内在这一方面平衡得较好的教材:在模块设计上,该教材在前两章集中讲述创意思维的相关理论,介绍了十二种创意思维方法与理论,在余下的章节中就这些创意思维方法展开具体的思维训练实训;在教材内容上,运用教材中提炼的操作程序和操作方法创作出了一篇文学作品,通过这一具体的文学创作过程进行实操案例教学,真正实现了理论与实践的有机结合。

(三)提升教材的实用性和可操作性

就实用性而言,可以在以下方面发力:一是在教学模块设计上,将教材的教学目标与创意写作的学科培养目标对接起来,培养市场所需要的文化创意产业人才;二是在教学活动设计上,设计切实可行的、有效的教学活动,让学生通过教材的引导实现思维激发、提升实际写作能力;三是加强对创意养成规律、创意写作规律的研究,在实践中检验规律,通过研究—实践—再研究的螺旋式上升过程完善创意激发方式,在此基础上建设科学的中国特色创意写作实训体系,将学术上的理论可行性转化为实践可行

性,并以这个有效的实训体系为基础建设中国高校创意写作教材。

就可操作性而言,第一,参考活动手册的形式,将创意写作教材理解为一种活动手册展开编写,包含写作活动中的选材—立意—撰写—修改等各个环节,让新手也能快速掌握创意写作的基本技能与方法;第二,注重创意阅读,从创作的各个流程的需求出发,以创作的视角分析典型文本的创意构成,从而达到启发读者的目的;第三,在语言风格的选择上,从创作者的角度展开内容编排,灵活组织话语形式,做到学术语言与文学语言的统一。例如《创意写作》(丁伯慧)的编者以作家的身份同读者共同站在写作者的角度分析文学素材和写作问题,拉近了教材与读者的距离,更有利于读者进行写作训练,增强了教材的可操作性与实用性。

总之,中国创意写作学科已经进入自觉的中国化创生阶段,但就具体的学科教学法和教学模式而言,还有很大的讨论空间。中国高校创意写作的教材建设、教材体系建设任重道远,这里只是就本文所发现的问题进行路径探索,而具体的解决方式仍有待教材编写实践来展开。

结语

2009年以来,陆续有学者撰文探讨中国自主编写的教材的问题,如本土性不强、实践性不强等。令人欣慰的是,在不断发展的过程中,这些问题逐渐得以解决。近两年陆续更新的教材在内容选择、理念指导上都在努力避免这些问题,都有意识地采取针对中国的创意写作实践现状进行编写、针对可实践性展开实训型教材

编写等措施,这些教材皆已呈现出新的面貌。随着学科研究的不断深入,创意写作教材的编写理念越来越能体现创意写作的学科特点,越来越与时代要求、新文科改革要求相贴合;而与之互为表里的编写体系和教材体系越来越专业、全面、庞大,创意写作学科的研究者在创意写作教材的编写上也在不断发力,积极为中国创意写作学科教材体系建设提供思路,例如葛红兵、许道军的《创意写作教程》(第二版)注重学科知识的全面性,是目前创意写作学科纲领性教材,而葛红兵独著的《创意写作学理论》则试图为创意写作理论研究和学科发展提供基础性理论支撑。相信随着“中文创意写作”成为二级学科,文科教育也会相应地发生系统的变革,这对创意写作教材的编写也提出了更新的要求。相信未来学科教材的编写理念将更加贴合学科内涵和学科要求,教材编写体系也将更加符合学科人才培养维度和培养层级要求。

【本文系国家社科基金重大项目“世界创意写作前沿理论文献的翻译、整理与研究”(23&ZD294)阶段性成果。】

【作者简介】谭旭东,上海大学文学院和外国语学院双聘教授、博士生导师,上海大学中文系创意写作博士点负责人,上海大学“伟长学者”特聘教授。兼任《网络文学研究》《大自然文学研究》《中国创意写作研究》等学术辑刊编委,中华出版促进会教育新闻出版专业委员会副主任委员,中国中小学创意写作联盟理事长;王雅,上海大学文学院创意写作专业博士研究生。